

La mujer tigre

Ópera de cámara /
Tonadilla escénica contemporánea

La mujer tigre

**“Un monstruo es la forma que cobra un
miedo”**

CHARLIE FOX

Este joven monstruo

DIRECCIÓN MUSICAL Y COMPOSICIÓN

Manuel Busto

DRAMATURGIA

Julio León Rocha

DIRECCIÓN DE ESCENA

Fran Pérez Román

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Tatiana Sánchez Garland

MOVIMIENTO ESCÉNICO

Silvia Balvín

ESPACIO ESCÉNICO

Julia Rodríguez / Fran Pérez Román

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Benito Jiménez

DISEÑO DE VESTUARIO

Gloria Trenado

CANTAORA

Reyes Carrasco

BAILAORA

Paula Comitre

SOPRANO

Natalia Labourdette

VOZ ACTORAL

Julio León Rocha

MÚSICOS

Trío Arbós

Ferdinando Trematore (Violín)

José Miguel Gómez (Violonchelo)

Juan Carlos Garvayo (Piano)

Proyecto Lorca

Juan M. Jiménez (Saxofón)

Antonio Moreno (Percusiones)

Agustín Diassera (Percusiones)

Duración aproximada: 75 min

Una producción del **Teatro de la Maestranza**
y el **Teatro Lope de Vega de Sevilla**

CONTACTO:

Javier Menéndez

954 22 33 44

javiermenendez@teatrodelamaestranza.es

Carlos Forteza

686 350 199

cforteza@sevilla.org

UNA COPRODUCCIÓN QUE MIRA AL FUTURO DEL GÉNERO

El Teatro de la Maestranza y el Teatro Lope de Vega de Sevilla unen sus fuerzas para levantar la primera coproducción entre ambas instituciones.

La mujer tigre, una ópera de cámara que se estrenará en el escenario del Lope de Vega dentro de su temporada 2021/22. Lo hacen con el ánimo de defender y reivindicar este género –tan próximo al teatro musical– como un formato necesariamente vivo, al que hay que proyectar hacia el futuro.

La idea germinal de *La mujer tigre* bebe de la tonadilla escénica, composición literario-musical que encuentra su origen en nuestro teatro del siglo XVIII, y que de apéndice de un intermedio teatral –del entremés o el sainete– parcialmente cantado y hablado, se transforma en independiente composición a medida que evoluciona en el tiempo, dando entrada a otras artes como el baile, hasta desaparecer al final del XIX.

Ambos coliseos apuestan por traer a nuestros días este formato histórico, visualizar sobre sus escenarios lo contemporáneo, tanto en forma como en contenido, y de la mano de varias generaciones de jóvenes creadores – intérpretes o profesionales– del ámbito andaluz. Desde la precoz autoridad vocal de la cantaora Reyes Carrasco, hasta el arte contrastado de la bailaora Paula Comitre o la fresca canora de la soprano Natalia Labourdette. Manuel Busto firma la partitura y Fran Pérez Román y Julio León Rocha –integrantes del colectivo La Ejecutora– la dirección de escena y el libreto, respectivamente.

LA MUJER TIGRE. SINOPSIS

Esta es la historia de la mujer tigre. Una mujer que se acostó mujer y se levantó tigre. No tigresa, tigre.

La mujer tigre cuenta la historia de una mujer normal que, por su diferencia con el entorno, es convertida en monstruo por la sociedad.

Esta historia narra la creación del monstruo, la caída de la mujer tigre y, a partir de la ascunción de la diferencia, su resurgir abrazando la singularidad.

Relato de una anomalía, de una “monstruosidad”, *La mujer tigre* nos invita a reconciliarnos con la otredad, a asumir nuestra diferencia y a convertirla en una forma de empoderamiento y reivindicación de la identidad.

MIRANDO DE CERCA AL MONSTRUO

“Los monstruos dan problemas, subvierten definiciones, cambian la idea que tenemos de nosotros mismos. Todo eso es valiente y, además, se parece a la tarea del arte”.
Charlie Fox.

¿Qué es la monstruosidad? ¿Llamamos “monstruo”, simplemente, al distinto, al diferente? ¿Llamamos “monstruo” a lo que nos amenaza porque, simplemente, cuestiona nuestra identidad y pone en jaque nuestras convenciones sociales?

La mujer tigre surge de un proceso de investigación sobre la monstruosidad como una idea de la diferencia, de aquello que la mayoría rechaza porque pertenece al otro. Esta propuesta supone una aproximación a lo singular y a los procesos de empoderamiento de lo minoritario.

En un momento en el que la diversidad se convierte en una realidad innegable, *Las mujer tigre* se conforma como una mirada hacia el poder de lo diferente.

LA ARTICULACIÓN DE LO HETEROGÉNEO.

EL LENGUAJE DE LA MUJER TIGRE

La mujer tigre es una ópera de cámara que se desarrolla en la búsqueda de un lenguaje escénico propio que bebe de la experiencia de cada uno de los creadores y creadoras que participan en ella: intérpretes, compositor, director de escena, dramaturgo, coreógrafa, iluminador...

Estos lenguajes dan lugar a un mosaico escénico de acciones, textos, movimiento,... en el que la voz cantada y la música se convierten en estímulo creativo e hilo conductor de la propuesta.

Un conjunto de intérpretes caracterizado por la diversidad, con cantaora, soprano, bailaora, voz actoral y un combo instrumental híbrido y ecléctico, convive en esta ópera de cámara.

El conjunto de intérpretes habita un universo escénico en el que el espacio, vestuario e iluminación soportan una propuesta plástica sobre lo diferente.

Las distintas capas que conforman parte de la propuesta se articulan entre sí y les sirven de soporte y estímulo, las unas a las otras.

El espacio sonoro adquiere una importante presencia, como un elemento que recorre toda la pieza y fluctúa con las acciones. El trabajo de Manuel Busto da forma a una capa sonora continua pero heterogénea en el que dialogan la lírica y el flamenco.

El espacio escénico se plantea como un espacio en los que la exposición y el refugio se convierten en alternativas en diálogo con el conjunto de intérpretes, un elemento vivo, un actor más con una importante presencia en la dramaturgia. En este espacio la luz adquiere una presencia permanente como una capa narrativa más que recibe y potencia la acción.

Las mujer tigre se presenta como una propuesta en la que se juega con los elementos más allá del propio libreto, creando acciones simultáneas en escena que atienden a todos los lenguajes presentes en la pieza.

EL ESPACIO DE LA MUJER TIGRE

El espacio escénico se plantea como un sistema de estructuras que al mismo tiempo son refugio, límite y prisión. Estas estructuras móviles, con sus diferentes tamaños, son susceptibles de integrar unas a otras a modo de *matrioska*, superponiéndose como una piel múltiple o desplegándose como una familia de objetos.

Las dimensiones de estos elementos oscila entre la escala habitacional y la escala del cuerpo humano, llegando a articularse en algunos momentos como una extensión del vestuario.

Los elementos presentes en el espacio serán manipulados por los propios intérpretes convirtiéndose en inputs esenciales de la acción y el desarrollo del relato escénico.

EQUIPO

Reyes Carrasco // Cantaora

(Los Palacios, Sevilla, 2006) Pertenece a una familia de tradición flamenca, empieza a cantar con tres años y desde entonces ha compaginado su experiencia con formación reglada en Solfeo, piano clásico y flamenco.

Su trabajo la ha llevado a participar en numerosos festivales flamencos entre los que destacan el Potaje de Utrera, La Mistela de Los Palacios y Villafranca, La Caracolá de Lebrija, La Unión, donde ha obtenido los máximos galardones en las categorías de Cantes de pasión y Saetas para menores de 25 años, Venencia flamenca, obteniendo el premio a artista revelación, y el Festival de Jerez, donde ha sido la artista más joven en ser distinguida con el premio a artista revelación en la edición de 2021.

Ha colaborado en discos de otros artistas y actualmente prepara el que será su primer disco en el que contará con colaboraciones como la de Paco Cepero.

Natalia Labourdette // Soprano

(Madrid, 1992) Comienza su formación musical a los cinco años y realiza estudios en canto en la Universität der Künste Berlin con el profesor Enrico Facini. Ha recibido clases magistrales de, entre otros, Dolora Zajick, Helen Donath y Nicola Beller Carbone. Su polifacética carrera abarca de ópera a música de cámara y recital de canción de concierto, y del barroco a composiciones contemporáneas.

Ha trabajado en el Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Municipale di Piacenza, el Teatro Alighieri di Ravenna o el Teatro Comunale di Ferrara, bajo la batuta de Iván López-Reynoso, Nicola Luisotti, Pedro Halffter, Donato Renzetti o Miquel Ortega entre otros. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales entre los que destacan el Primer Premio y Premio del Público en el XIV Certamen Nuevas Voces de Sevilla y el Primer Premio en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España..

EQUIPO

Paula Comitre // Bailaora

(Sevilla, 1994) Comienza sus estudios de danza a los tres años, y se forma en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla “Antonio Ruiz Soler”, en la especialidad de Baile Flamenco y pasa a formar parte del Centro Andaluz de Danza (CAD).

Ha formado parte durante tres años del Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Rafaela Carrasco con el que realiza giras por los principales festivales y teatros nacionales e internacionales. Ha trabajado en tablaos como Casa Patas, Las Carboneras, Villa Rosa o Los Gallos de Sevilla, entre otros.

Ha trabajado con las compañías de David Coria y Rafaela Carrasco. Ha estrenado su primer espectáculo en solitario *Cámara abierta* y prepara *Alegoría* que se estrenará en París.

Su trabajo ha sido distinguido con el premio Giraldillo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla y el de Artista revelación en el Festival de Jerez, entre otros.

Trío Arbós // Combo musical (Violín, violonchelo, piano)

Desde su formación en 1996, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Georges Aperghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Mauricio Sotelo, Bernhard Gander o Thierry Pécou, entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós.

Actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Teatro Colón de Buenos Aires, Bienal de Venecia, Philharmonie de Berlín o Bienal de Flamenco de Sevilla, etc.

Ha grabado más de 30 discos y actualmente graban para su propio sello SACRATIF. La crítica internacional ha alabado sus trabajos en música flamenca. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Música 2013.

EQUIPO

Proyecto Lorca // Combo musical (Saxofón, percusiones)

Compuesto por Juan M. Jiménez y Antonio Moreno, participa en proyectos de ámbito internacional alrededor del flamenco y la creación artística contemporánea.

Juan M. Jiménez es considerado uno de los valores del saxofón del panorama musical español, Premio de Honor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Sevilla, amplía sus estudios en Francia. Con una intensa actividad concertística como solista y en distintas agrupaciones camerísticas. Es profesor en el CSM de Córdoba como parte de su actividad docente.

Antonio Moreno, músico ecléctico, crea un concepto de interpretación al unir dos lenguajes musicales diferentes: el flamenco y la música clásica-contemporánea de occidente.

Tras una brillante formación musical en España y Francia, realiza estudios de Doctorado en la Universidad de Sevilla, centrado en la investigación de la musicología aplicada al flamenco.

Agustín Diassera // Combo musical (Percusiones)

(Huelva, 1977) Comienza su formación de forma autodidacta desde temprana edad colaborando con grupos locales. Realiza estudios de flauta travesera y armonía en el taller de músicos de Antonio Mesa, en paralelo, investiga distintos timbres y estilos musicales como percusionista. Diplomado en magisterio, en la especialidad de educación musical, recibe la beca para el estudio de Tabla India en el Indians Institute of Art and Culture en Londres, ciudad en la que realiza una serie de conciertos junto a Shiv Shankar.

Ha trabajado con productores y artistas de la talla de Manolo Sanlúcar, Arcángel, Enrique Heredia "Negri", Falete, Esperanza Fernández, Miguel Poveda, Pepe Roca, Matt Bianco, Trio Arbós, Mauricio Sotelo, Theodosii Spassov o Fami Alqhai entre otros. Como compositor destacan *Metáfora*, para el Ballet Flamenco de Andalucía o *Arquitectura de luz y sombras* para Rubén Olmo.

EQUIPO

Manuel Busto // Dirección musical y composición

(Los Palacios y Villafranca, Sevilla, 1987). Músico con una sobresaliente proyección internacional en el terreno de la lírica, el sinfónico o la danza, con gran experiencia como director y compositor.

Como director, es uno de los principales directores de orquesta invitados por el Ballet Nacional de España y destaca su colaboración con la Dutch National Opera and Ballet,

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, Teatro Lírico Giuseppe Verdi di Trieste o Teatro de la Maestranza de Sevilla, entre otros. Ha sido director asistente de los maestros Carlo Rizzi, Maurizio Benini o Corrado Rovaris en importantes teatros del mundo. Como compositor, destaca su trabajo en *Invocación Bolera*, *Jauleña* o *La Bella Otero*, para Ballet Nacional de España, su ópera de cámara *Monólogo a 2: Existencia*, su colaboración con Rafael Riqueni y su trabajo para danza contemporánea.

Ha sido distinguido con la prestigiosa “Fundación BBVA Red Becas Leonardo”, apartado de composición y ópera.

Julio León // dramaturgia y voz actoral

(Sevilla, 1984) Realiza sus estudios en Comunicación Audiovisual y escritura dramática y dirección en ciudades como Madrid, Nueva York o Barcelona. Su formación escénica está unida a nombres como Andrés Lima o la Siti Company. Dentro de las artes vivas destaca su labor como dramaturgo, especialmente con textos vinculados a formatos singulares. Fundador de La Ejecutora, es responsable de la dramaturgia del proyecto Teatro a pelo y forma parte de la organización del festival de artes escénicas Encuentros Concentrados. Sus textos han sido representados en ciudades como Sevilla, Madrid, Berlín o Edimburgo entre otras. Entre sus últimos trabajos destaca la dramaturgia para piezas como *Las mujeres en mí*, *Mercurio Cromo*, *Las dependientas*, (espectáculo por el que ha resultado galardonado con el premio Escenario de Sevilla a Mejor Autoría), *Melodrama* o *Las que arden*.

EQUIPO

Fran Pérez Román // dirección y escenografía

(Sevilla, 1980) Es arquitecto por la ETSA de Sevilla y escenógrafo y director en el sector de las artes vivas. Completa su formación con Andrés Lima, Sandra Vincent o la Siti Company de New York. Su desarrollo profesional está ligado a la creación escénica vinculada a espacios singulares y al fomento de nuevos formatos, al diseño de escenografías y la dirección de arte. Ha firmado una veintena de escenografías y comisariado varias exposiciones al respecto. Fundador de La Ejecutora, coordina y dirige el proyecto Teatro a Pelo y forma parte de la organización del festival de artes escénicas Encuentros Concentrados. Desarrolla su labor docente como profesor en talleres sobre escenografía, interpretación y creación de nuevos públicos. Ha dirigido recientemente piezas como *Las mujeres en mí*, *Mercurio Cromo*, *Las dependientas*, *Melodrama* y *Las que arden* con Teatro a Pelo/La Ejecutora.

Julia Rodríguez // escenografía

(Sevilla 1985) Arquitecta por la ETSA de Sevilla. Su actividad en el ámbito escénico se extiende a la interpretación, la escenografía y la gestión cultural. Ha completado su formación con profesionales como Julia Oliva, Sandra Vincent, Alex Peña o la compañía Grumelot. Lleva trabajando en el campo escenográfico desde 2008, realizando trabajos para compañías propias y externas, en diseño, asistencia y producción de escenografías. Fundadora de La Ejecutora, organiza el festival escénico Encuentros Concentrados en Sevilla y está en el equipo de producción de los espectáculos de Teatro a pelo/ La Ejecutora. Además, ha trabajado en el campo de la iluminación escénica, en el que se forma con profesionales como David Linde. En 2018 recibe el Premio Escenarios de Sevilla a la Mejor Escenografía por su trabajo en *Las dependientas*. Recientemente ha participado en el montaje *Game Over* con La Abadía.

EQUIPO

Silvia Balvín // movimiento

(Huelva, 1985) Titulada en danza contemporánea por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla y el Centro Andaluz de Danza. Ha participado en talleres intensivos de técnica, improvisación y composición con coreógrafos como David Zambrano, Meytal Blanaru, Rasmus Olme, David Hernández, Sandy Williams, Gabriela Carrizo, Horacio Macuacua, Martin Kilvady y Guillermo Weickert, entre otros. Como intérprete ha trabajado con Miguel Marín, Teresa Navarrete, María Cabeza de Vaca, Juan Luis Matilla/Mopa o Alberto Cortés y como asistente de movimiento para La Ejecutora (*Las dependientas*, *Melodrama*, *Las que arden*) y para Mopa (*Da Mopa*). Fundadora junto a Alberto Almenara del colectivo de creación Rosa Cerdo, ha dirigido diferentes piezas como *ALF* y *h o v e r i n g* y una serie de piezas cortas creadas expresamente para espacios singulares (*Ya si eso*, *Thinking Putty*, *Sangre/Brócoli/Acapulco*, *Tangram* y *Necesita mejorar*).

Benito Jiménez // iluminación

(El Viso del Alcor, Sevilla 1977) Creador audiovisual, forma parte de Los voluble junto a Pedro Jiménez, con quien desarrolla un trabajo de experimentación audiovisual y activismo sonoro en multitud de formato. Ha colaborado con artistas como Niño de Elche, Pablo Peña o Raúl Cantizano, en los espectáculos *Raverdial* (Sónar 2015) o *En el nombre de* (Sónar 2016). Cuenta con una amplia trayectoria como diseñador de iluminación en la que ha trabajado junto a creadores y compañías como Guillermo Weickert, Rocío Márquez, Mopa, Montgomery, Teresa Navarrete, Alberto Cortés, Vertebro, La Ejecutora / Teatro a Pelo o Israel Galván, entre otros

EQUIPO

Gloria Trenado // Diseño de vestuario

(Sevilla, 1981) Cursa estudios de Diseño de Moda, Costura y Patronaje en el Centro Imagen Moda en Sevilla. En 2013 crea su propia firma, Nantú, una marca de moda lenta, atemporal y de tiradas limitadas. Con especial interés en las Artes Escénicas, compagina el diseño de moda con el diseño de vestuario escénico para piezas como *El ardor* de Alberto Cortés, *Hovering* del colectivo Rosa Cerdo, *Gugurumbé, las raíces negras* de Antonio Ruz y la Accademia del Piacere, *Los árboles* de Teatro Resistente, *Debut* de Rosa Romero, *El cabaret de las sirenas* de Dani García, *No frills* de DotDotDot Flamenco Company, *Virginia & Vita* de Natalia Jiménez y Jordina Millá o *Las que arden* de La Ejecutora / Teatro a pelo con la que ha recibido el Premio Escenario de Sevilla a mejor vestuario.

**Teatro de
la Maestranza**

**Lope
de
Vega**